

21世纪高等院校美术专业教材

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

平面构成

主 编 史启新

PINGMIAN
GOU
CHENG

安徽美术出版社

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

21世纪高等院校美术专业教材

平面构成

主 编 史启新

PINGMIAN
GOU
CHENG

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业教材编委会

主 任 黄泽秋
副 主 任 牛 昕 武忠平 巫 俊
委 员 (按姓氏笔划顺序排列)
马忠贤 王 健 叶 勇
史启新 巫 俊 张利华
张 彪 李锦胜 李方明
陈 林 吴同彦 吴纯玉
杨大松 高 鸣 高 飞
徐 兵 黄少华 崔基旭
傅爱国 蒋耀辉 翟宗祝
翟 勇 潘志亮
策 划 牛 昕 武忠平

本册主编 史启新
责任编辑 郭 蔚
装帧设计 武忠平

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 史启新主编. —合肥: 安徽
美术出版社, 2002. 8

21 世纪高等院校美术专业教材

ISBN 7-5398-1010-6

I. 平... II. 史... III. 平面构成
—高等院校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第
055844 号

21世纪高等院校美术专业教材

平面构成

主 编: 史启新

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1010-6 定价: 14.50 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址
不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合
肥市跃进路1号安徽省版权局中国著作权使用
报酬收转中心安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进我省高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央、国务院关于推进素质教育决定的实施,我省各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有10余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用全省高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准

要求的前提下,编出本省使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握我省高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材既能真正符合我省教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和安徽地方人文色彩,有一定的区域特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,才能真正在全省推广开来。

由省教育厅高教处组织编写的这套教材,集中了全省各高校一批专业专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我省高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为我省高等院校的艺术教育提供了由安徽学者自己编写的通用教材,为我省高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两个专业,与各地院校的专业设置是相配套的,在全省各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断地修改和完善,使我省教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,我省的高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2002年8月

目录

概 述	1
第一章 平面构成的基本概念	3
第一节 平面构成的由来	3
一、绘画艺术中的构成派	3
二、包豪斯的基础课程	5
三、我国传统图案中的构成成分	6
第二节 平面构成的概念	8
一、平面构成的目的	8
二、平面构成的内容	9
三、平面构成的学习方法	10
四、生活环境中的平面形态	12
第二章 平面构成的造型要素	13
第一节 平面形态的种类及其特点	13
一、有机形	13
二、无机形	14
三、偶然形	14
第二节 平面构成的基本要素	16
——点、线、面	16
一、点	16
二、线	18
三、面	20
第三章 平面构成的原理	24
第一节 平面构成的原理	24
一、对称与均衡	24
二、节奏与韵律	25
三、对比与统一	26
第二节 形的遇合方式	28
一、分离	28
二、相遇	28
三、复叠	28
四、透叠	28
五、联合	28
六、减缺	28
七、差叠	28
第三节 点、线、面综合构成	29
一、理性表达	29
二、感性表达	30
第四章 平面构成的形式	33
第一节 分割与构图	33
一、数理分割	33
二、自由分割	34
三、等分割	34
第二节 构成的形式	36
一、重复构成	36
二、近似构成	36
三、渐变构成	37
四、放射构成	38
五、特异构成	39
六、密集构成	39
七、变形、解构、重组构成	40
第三节 视错觉与矛盾形态	41

一、视错觉	41
二、矛盾形态	41
三、图地转换	43
第四节 平面形象的立体化表达	43
一、视幻表达	43
二、投影表达	43
三、形的律动表达	43
四、面的组合表达	44
第五章 平面构成的特种表现	49
第一节 肌理表现	49
一、视觉肌理	50
二、触觉肌理	53
第二节 计算机图形创意	55
一、主要运用的软件	55
二、计算机图形创意	55
三、创意时应注意的几个问题	56
四、作品分析	56
第六章 平面构成在艺术设计中的体现	59
第一节 平面构成与平面艺术设计	59
一、平面构成在广告设计中的体现	59
二、平面构成在包装设计中的体现	60
第二节 平面构成与环境艺术设计	61
一、平面构成在室内设计中的体现	61
二、平面构成在展示设计中的体现	62
第三节 平面构成与工业设计	63
第四节 平面构成与建筑设计	64
第五节 平面构成与服装设计	66
图例欣赏	68
后记	73
参考书目	74

概述

在一些设计院校里我们曾遇到这样一个现象：在学生的平面构成作业中发现，部分作品为了摆脱构成冷漠、机械的面孔，增加了装饰成分，使得看上去有些像“装饰画”；同时，在学生的装饰图案作业中又发现，部分作品为摆脱传统模式，追求现代风格，又有些像构成。为什么会出现这种课程间的“模糊”现象呢？究其原因，可以说是对这两种基础课的理解偏颇所致；但从深层次看，则是基础美术教育带来的结果。

我们的基础美术教育从入学前开始，素描必是切斯恰科夫式的（这种素描适宜画饱经沧桑的面孔，却难以描绘皮肤光洁丰润的少女及儿童形象）；色彩必是印象派的（严格地拘泥于自然，缺乏主观性及创造性）。入学后又依这种模式进行新一轮训练。现代设计艺术是根植于现代艺术这块土壤的，如此的基础美术教育又怎能培植好现代艺术设计这株大树呢？更何况这种单一的模式还造成了我们艺术思维与眼界的单调、贫乏，并且这种单一乃至保守的模式会一直影响到学习后期的专业设计。

正是由于这种营养不良的“底子”，平面构成与装饰图案均遭受尴尬。

装饰图案课程主要是运用形式美的法则提高学生的装饰能力，并学会发现美、创造美；而平面构成主要是研究设计造物的形态、色彩、材料、构图、表现方法等，不仅需要感性认识，更需要理性的综合分析与思考。正确对待这两种基础课程的目的与作用，有利于课程在教与学方面发挥更大的作用。

平面构成是研究设计造物的表面形式、构成规律等的课程，对现代艺术设计具有奠基的作用。该课程的主要目的是使学生掌握平面形态的基本构成原理、构成方法及表现方法，丰富造型语言及手段，并通过实践提高学生的视觉审美能力、分析思考能力以及对平面形态的综合组织能力与表达能力。

平面构成的表现手段应该是自由的，不仅可以采用机械式的平涂技法，还可以采用活泼多样的、简单的、充满情趣的手工技法。然而目前平面构成却大多还停留在单一的、耗时耗力的平涂技法上。这种状况主要是因为我们还没有摆脱手工时代

的图案的影子。单一的平涂技法不但不能加强对平面形态的研究力度,还会使学生产生厌学心理,同时也容易对学生未来的表现手段及风格产生单一化、平庸化的负面影响。

计算机不仅是工具,也是重要的表现手段,现已被广泛地用于设计。平面构成的作业表现应对其有宽容性,并积极地加以巧用。

《平面构成》的课时量建议为60~80课时。本教材正是以该课时量为限度,删繁就简、突出重点进行编写的,各高校教师在具体的教学中可作适当的补充与发挥。

第一章 平面构成的基本概念

第一节 平面构成的由来

“构成”这一概念产生于20世纪初,第一次世界大战之后。在欧洲经济复苏,呈现出全面繁荣的同时,社会与思想方面也产生了强烈的变革意识,艺术领域的革新思潮更为强烈。设计艺术在这种形势的冲击下,产生了巨大的变革。俄国的构成主义运动与荷兰的“风格派”运动对设计艺术产生了积极的影响,并为包豪斯学院的基础教学从理论到形式奠定了基础。

在包豪斯的教育体系中,进入专业设计之前要实施半年的构成基础课程训练,内容包括造型实验(三大构成)及材料训练,强调构成训练的意义在于探讨形态和材料的关系,并带有视觉和精神两方面的组织活动——这也是一种造型活动。平面构成依照美的形式法则、构成规律等对平面形态进行分析与研究,因为平面构成是各设计专业不可或缺的基础,是一门研究设计专业基础要素的训练课程。

一、绘画艺术中的构成派

俄国抽象构成主义主要代表康定斯基是一位把俄国在抽象和构成方面的探索传播到西方的伟大人物。在俄国至上主义和构成主义的影响下,他的绘画从自由抽象转向几何抽象的形式,一些绘画作品里显示了规则形状、直线或几何曲线,但依然保持着强烈的节奏感。康定斯基对抽象绘画的表现倾注了极大的热情,他的绘画是浪漫的。他是包豪斯学院最有影响的教

图 1-1 角的关系
康定斯基（俄国）作

图 1-2 构图九
康定斯基（俄国）作

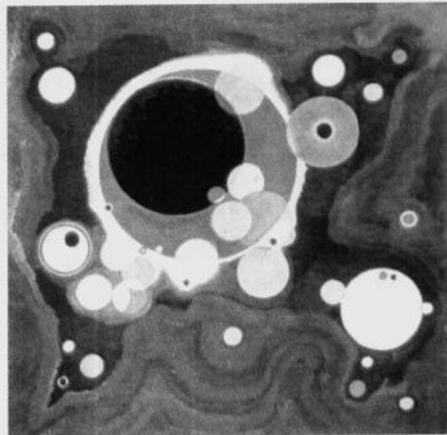

图 1-3 几个圆形
康定斯基（俄国）作

师,这不仅因为他是现代抽象艺术的前驱,是带来俄国抽象艺术知识的一位伟大的艺术家,还因为他能够系统、清楚而准确地表达他的视觉理论上的概念。总之,以他为首的构成主义画派对艺术新形式的发展起到了促进作用。

荷兰的风格派代表蒙德里安在哲学家逊马克的思想影响下,绘画创作逐渐走向高度的理性化方向,开始了一种与象征主义手法有联系的绘画。他约束、限定画面的空间,强调线条的结构,一些作品以抽象的平面的手法来表现,作品迸发出红、黄、蓝、绿的色彩。追溯他的艺术历程,从自然主义到经过象征主义、印象主义、后印象主义、野兽主义和立体主义,最后到抽象主义,在造型的感受方面,他依然是用个性、抽象化的手法来处理同样的主题。

蒙德里安认为惟有纯造型主义才能表现出纯粹的真实性,把抽象作为自己的最终发展目标,强调“造型性”和“真实性”,反对以模仿自然的浪漫主义为基础的那种幻觉的真实性。他认为:“在造型艺术中,真实性通过形式的色彩才能表现出来,纯手段才是提供达到这一点的最有效方法。”蒙德里安并不完全是通过理论推理得出自己的见解,他的绘画几乎从一开始就朝着以画面的矩形为基础的抽象、简化图案而变化的。他同其它风格派成员一样都认识到抽象原则是可用于各个领域之中的纯设计的概念。在创建几何抽象的过程中,风格派的思想以及它们合乎逻辑的发展,基本上都是他的功绩。蒙德里安不仅影响

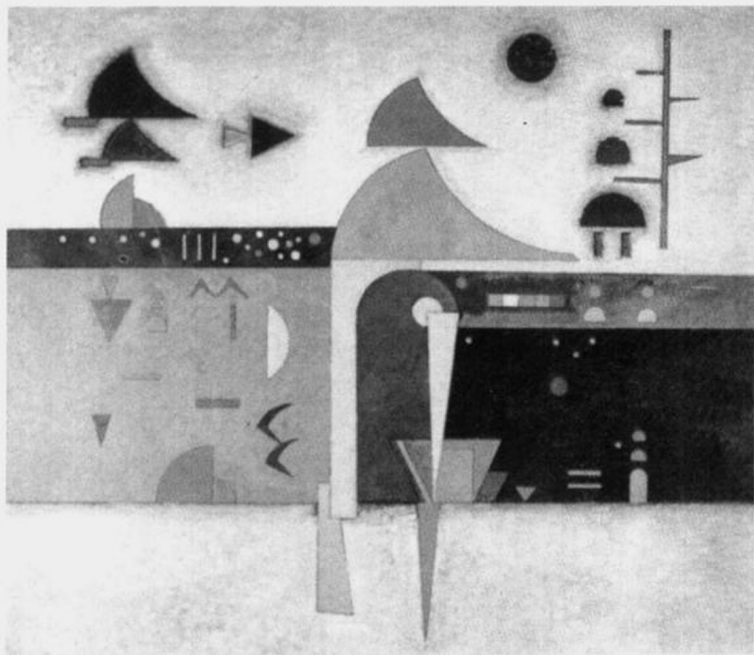

图 1-4 光之间
康定斯基（俄国）作

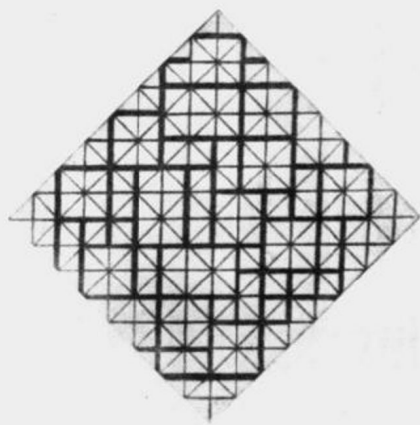

图 1-5 灰色构图
蒙德里安（荷兰）作

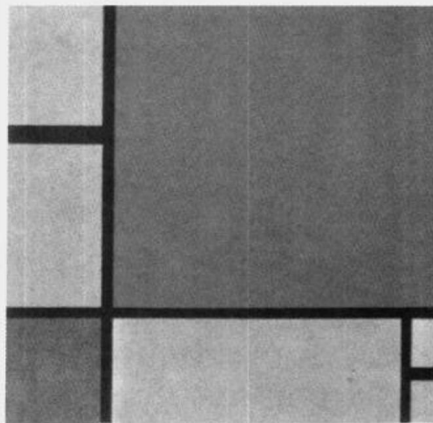

图 1-6 红、黄、蓝构图
蒙德里安（荷兰）作

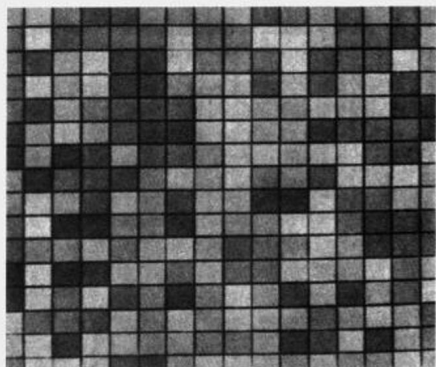

图 1-7 构图
蒙德里安（荷兰）作

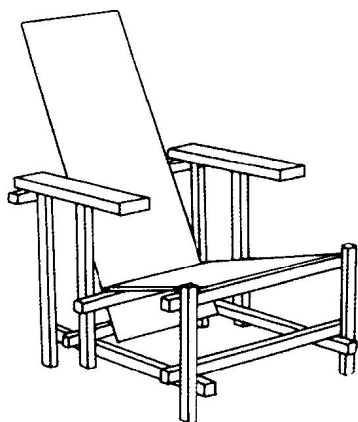

图 1-8 红-蓝椅子
格里特·里维尔德 设计

了抽象绘画和雕塑，而且还影响了建筑上国际风格的形成，通过德国包豪斯及其在美国的分支的教学活动，他的理论传遍了整个西方世界。

二、包豪斯的基础课程

作为世界上早期著名的艺术设计

高等学校，包豪斯是许多设计工作者心目中的偶像。1919年在德国魏玛创立了国立包豪斯学院，德国著名建筑师格罗皮乌斯首任院长。他不仅是建筑家，而且是教育家、艺术设计师和20世纪设计文化的主要代表之一。围绕“艺术与技术的新统一”的中心思想，为了沟通艺术与工业技术之间的距离，改善大众的环境，包豪斯设计了整套崭新的教育计划和方法，设立了以构成为基础的课程，这是包豪斯教学的核心。它的特征是教学里融合了各国前卫艺术的精华，打破了旧有的艺术教学模式，提倡运用不同材质进行概念表现，鼓励、教导学生对色彩、形式和想像力进行理性的分析与试验，使学生超越旧有的经验约束与视觉认识能力。课程设置、教学方法也并非是一成不变，而是一直处于不断发展

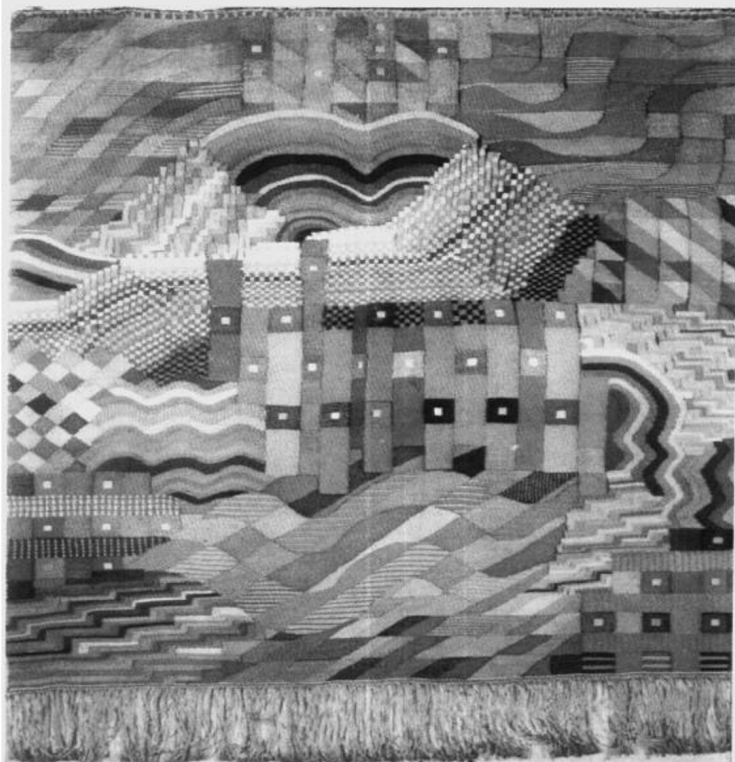

图 1-9 包豪斯工场制作的壁挂

图 1-10 包豪斯的学生作业

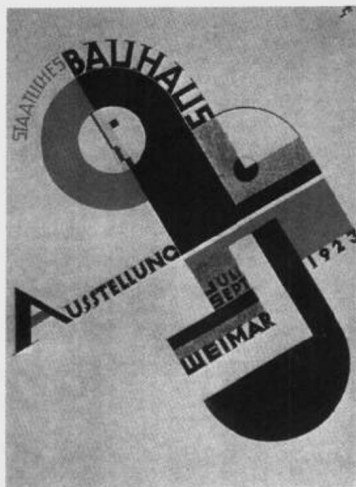

图 1-11

包豪斯展览招贴

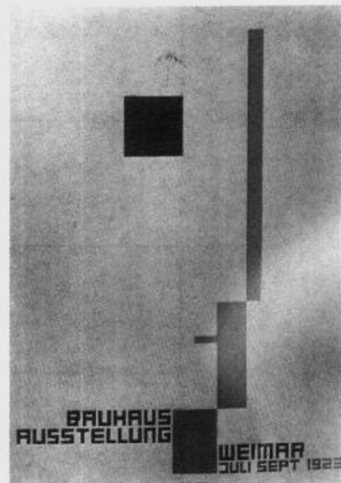

图 1-12

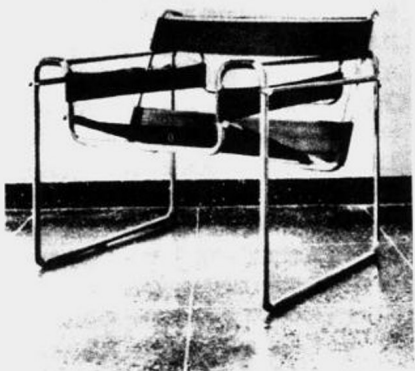

图 1-13 扶手椅
M·布魯爾 设计

的鱼纹演化,就是将鱼形的某项部位进行截取、复合而成为抽象化的几何形态。

传统图案中的构成结构形式分为单独式构成和连续式构成。对于连续式构成来说,不论是单一形、两种形的间隔排列,或是更复杂的循环和重复,彩陶纹饰已足以说明这种以形式逻辑为基础的排列构成成分的存在,无论彩陶纹饰本身及其它图腾、符号等都是如此。不难得出结论,我国传统几何形图案,是用点、线、面关系的变化构成的一幅幅优美的图形。它以点、线、面的相互结合运用,变化出无数个优美的图样。它是形体抽象的一种概念——点、线、面条理性的反复、交叉、重叠与组合的变化创造出一种富有独特韵律、节奏感的艺术形象,既是逻辑又是形象。从现代人的眼光看,这种几何形图案虽然是一种带有抽象性的艺术语言,但在几千年前,却是逻辑思维与形象思维的综合体现。

我国的象形文字,也是以点、线这两种概括的造型手法和象征性的形象语言组成的。它是从自然物中提炼来的表示某些抽象概念的图形符号,

变化之中。

包豪斯的产生与发展离不开欧洲现代派艺术的气候环境,许多作品可以说是受构成主义和抽象派绘画双重的影响,为此而建立的造型基础训练课程,也就自然侧重抽象几何形体,称之为“平面构成”、“立体构成”也就顺理成章了。

三、我国传统图案中的构成成分

我国自古就有构成,如《老子》中说:“朴散则为器。”就是说没有经过加工的原料——朴,只有经过解体,才能成为有用的器物。又如石涛在《画语录》中说:“太古无法,太朴不散,太朴一散而法立矣。”就是指将原物体重新组成新的形。

我国原始时期彩陶的整个装饰纹样,就是以点、线、面与陶器的形体相结合,产生装饰功能的美感。彩陶纹样中的鱼纹也是以线、面关系的结合,形成各种几何形态。如半坡彩图上

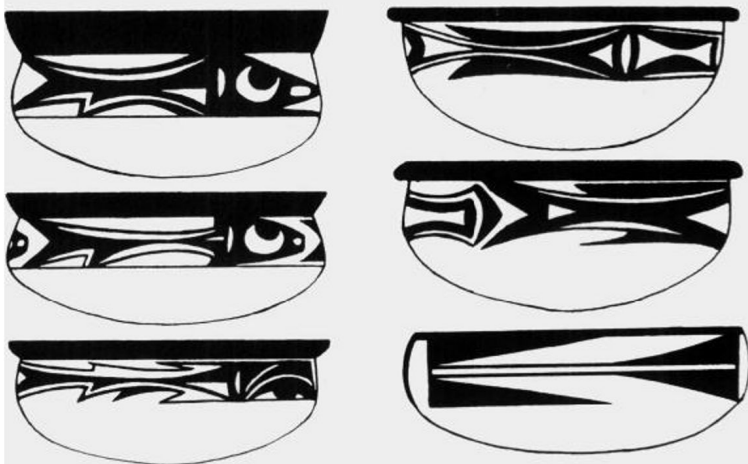

图 1-14 鱼纹演化

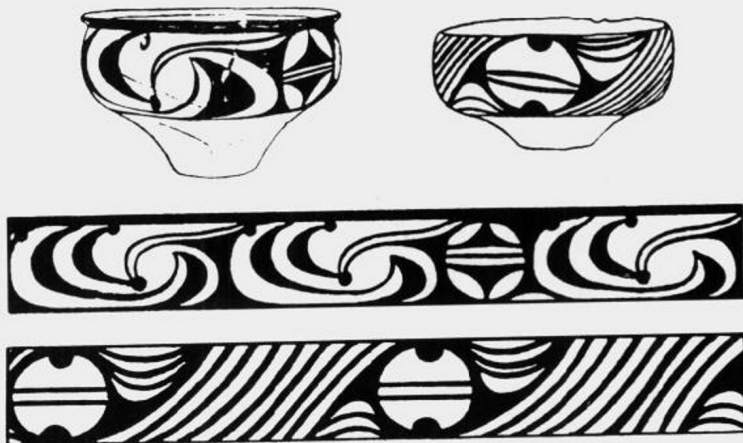

图 1-15 庙底沟彩陶

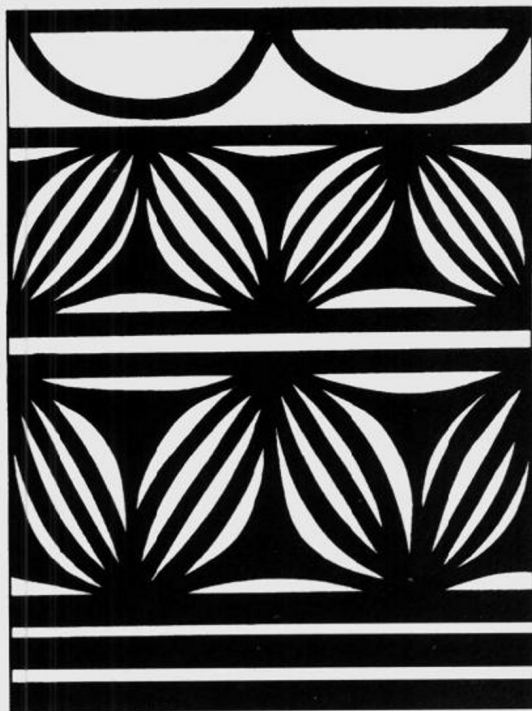

图 1-16 新石器彩陶

图 1-17 马家窑彩陶

具有丰富优美的形象感。它既是简单的语言形象，也是具有一定的抽象美感的自然图形。我国新石器时期彩陶中的水纹使人想到河流，火焰纹使人想到温暖，鱼纹使人想到美好的生活，三个三角形表示一座大山，折线表示山脉，交叉线表示鱼网等，这些都表达了抽象和具象的关系，给人一种生动、形象的语言印象，并具有一定的思想内容。

图 1-18 汉字符号

第二节 平面构成的概念

一、平面构成的目的

平面构成是研究形态存在规律的方法之一。构成艺术这一门学科早已成为艺术设计、工业设计等专业的必修基础课。构成艺术着重抽象形态的训练,运用抽象形态的点、线、面进行规律性或非规律性的变化,它不受具象形态的限制,对发展抽象思维起着重要的作用。它主要是对二维空间内的基本形态创造、画面构成方式的学习和掌握,是为了将来能更深入地研究设计而设置的具有某种纯意义的训练课程。目的是拓宽学生的设计思维,掌握理性的设计方法,为今后的专业设计奠定坚实的基础。随着科学技术的进步与发展,在现代设计中抽象图形运用得较多。构成艺术所变化的图形在现代设计中产生了巨大影响,主要是因其能适应不断发展的现代设计的客观需要,符合人们的心理感受和审美情趣。

现代设计不同于手工业生产时期的设计,在造型形式上,它运用的是抽象的几何形态。这种抽象的形态,有利于机械化大规模的工业生产以及提高生产效率。它注重产品的设计功能,充分发挥物质材料本身所具有的造型和美感,利用物质的特性,在产品的可塑性、光泽、硬度等方面使抽象的形态更富有表现力,并在审美上达到明快、舒适、流畅、简洁的艺术效果,使人们从物质到精神上都能获得一种抽象的美感。现代设计不像手工业生产那样强调个人的技艺,或不讲效率地去追求表面的华丽装饰。而且,从人们头脑接受信息的能力来看,简练的造型在审美上能给人产生一种简洁流畅的效果,易于被人们接受,也有利

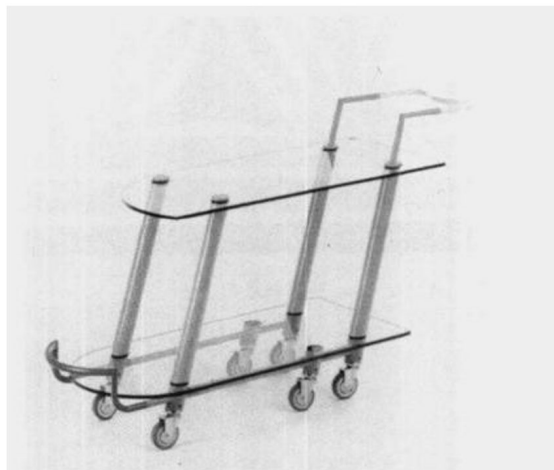

图 1-20
Mariscal 设计

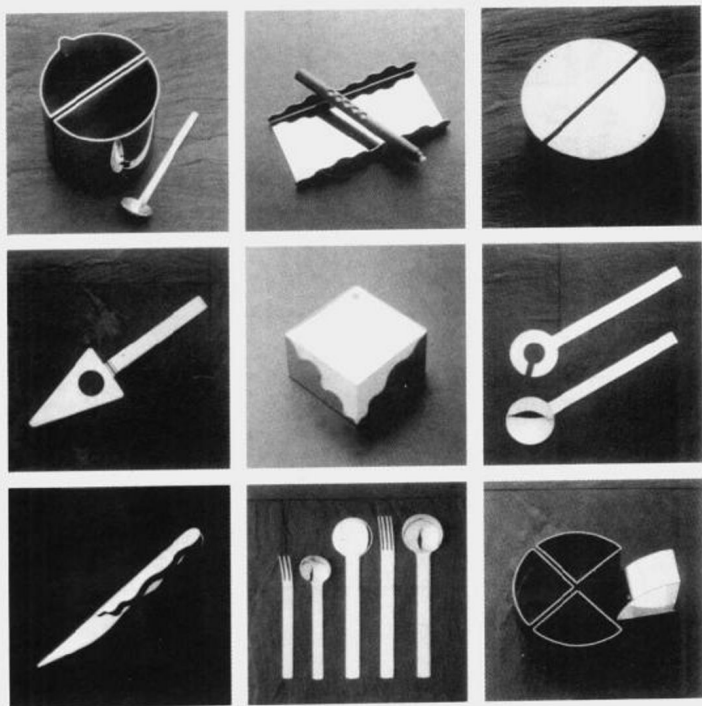

图 1-19
五十岚威畅(日本) 设计

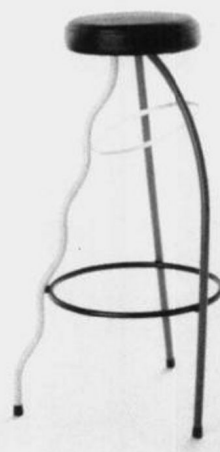

图 1-21
Mariscal 设计

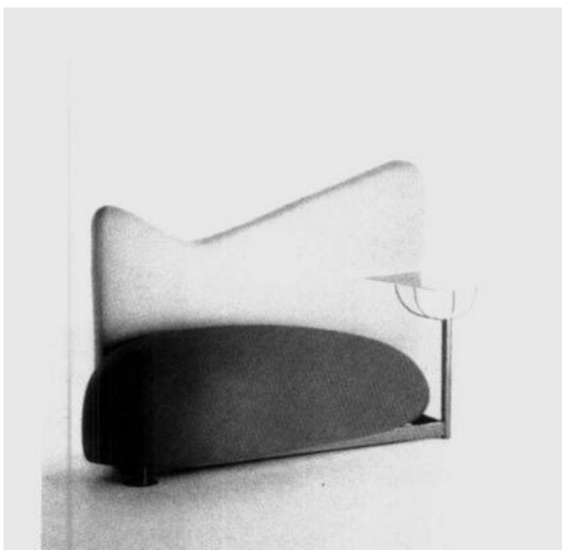

图 1-22 Mariscal 设计

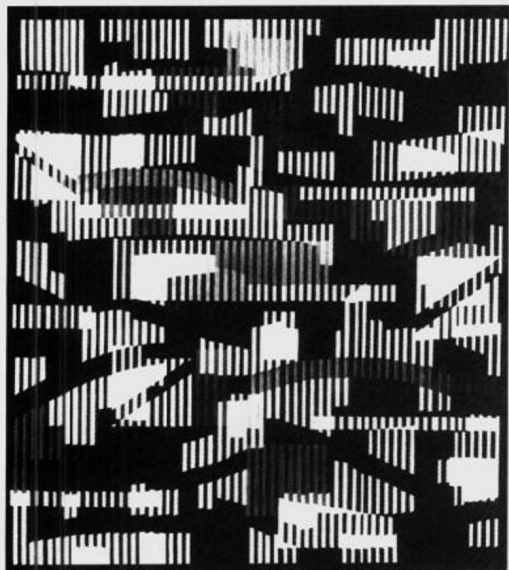

图 1-23 载《AGAM: Frank Popper》

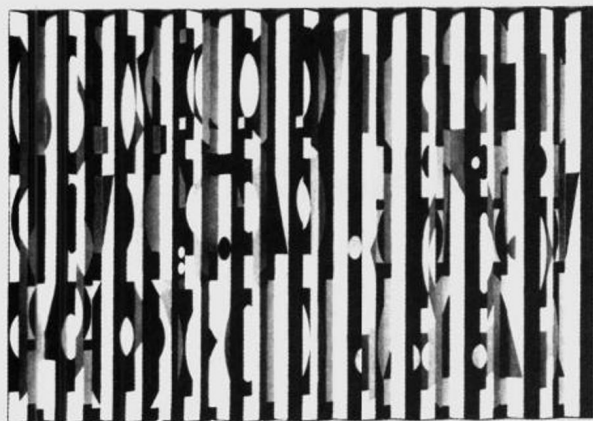

图 1-24 载《AGAM: Frank Popper》

于减轻人们的精神疲劳,更适应现代工业生产的需要。现代设计单靠具象的再现是远远不够的,它需要抽象的启示和补充。这是构成艺术之所以能在现代设计中产生巨大影响的重要原因。随着科学技术的发展,光学、声学、电学、化学、摄影学和分形艺术学相继出现并不断发展,利用科学技术的知识去想像成为可能,反过来又为构成艺术的发展提供了新的图形和造型的启示。现代构成艺术的价值,既促进了产品材质的形式美,也简化了生产中的工艺程序,便于规模化的工业生产。由此可见,构成艺术的发展具有强大的生命力。

二、平面构成的内容

平面构成是一门视觉艺术。它是由视觉的反应与视觉的作用联系起来的一种视觉语言,并以抽象的几何形体的运动变化为其主要的表现形式。构成的含义就是以形态或材料等为素材,按照视觉效果、力学或精神力学原理进行组合;或简单地说,就是以很多个小单元,按照一定原理重新组合成一个新的单元。这是一种既包括机械性作业又包含思维运筹的直观操作,所以它是逻辑思维与形象思维相结合,也是理性与感性相结合的产物。一个设计师,除了要有较强的设计能力外,还必须掌握美的形式规律。构成艺术的主要内容,除了设计的基本要素——点、线、面的特点、作用及其在设计中的地位外,着重的是设计中形式美的规律。工业产品离不开外部造型的美,尤其是带有装饰的设计,美的形式规律就更为重要,这就要靠设计师去创造、去不断地探索美的形式规律。这些规律性的问题都可从构成艺术的实践中去吸取,并应用到现代设计中去。

平面构成是研究形态存在规律的方法之一。

平面构成是工业设计和艺术设计专业的基础理论课。尽管现在看来,这门科学的研究方法颇具创造力,但并不

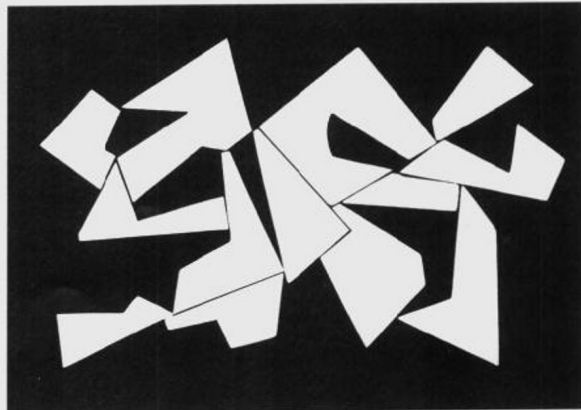

图 1-25 载《AGAM: Frank Popper》

图 1-26 载《AGAM: Frank Popper》

艺术中，抽象的形态居多。平面构成就是着重抽象形态的训练，运用抽象的点、线、面进行规律性或非规律性的变化，来解决设计中美的形式规律问题。

平面构成不受具象形态的限制，对抽象思维的发展起重要的作用。

平面构成训练中产生的千变万化的形式，形成的多种构成方案，极大地丰富了学生的想像力，提高了学生的创造力和表现能力。依靠平面构成的思维方法，便于多种构思方案的优选，也为设计积累了大量的形象资料。设计除考虑实用功能的需要外，亦不可忽视形式美的规律。如何进行具有视觉美感的处理和安排，就体现在点、线、面之间的关系中。平面构成是设计的基础，因此，它是开阔学生设计视野、培养学生审美的一种训练手段，也是开发设计思维不可缺少的专业基础课。

三、平面构成的学习方法

通过对平面构成作品的欣赏，提高对平面构成学习的认识。

平面构成的学习，可从作品欣赏入手。一方面，通过对平面构成作品的欣赏，加强对平面构成的感性认识；另一方面，可将设计成果的实例与相关的理论知识结合，增强对平面构成的理解。另外，还可结合中外传统纹样，把传统纹样中的具象形态和平面构成中的抽象形态作对比，通过这种对比，直观地理解自然形态与几何形态的关系和区别，启发创作性思维。

不能把它看成是对形态理解与认识的终点，它只是人类发展中的一个过程，必须随时接受和发现新的形态理论，也只有这样，现代设计才能不断发展。

平面构成是一门视觉艺术。

平面构成是与知觉作用相联系的一种视觉语言，抽象几何形体的变化是它的主要表现形式，其中一些表现形式在我国的传统艺术中早有论述和应用，如有数千年历史的彩陶纹样和几何图案就流传很广。古代图案以花草、鸟兽的纹样为主，多采用真实、细致的表现手法；而现代装饰

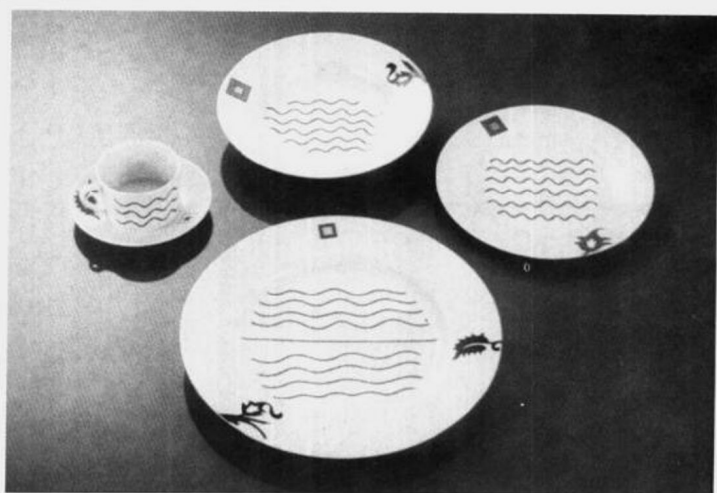

图 1-27 载《Best of Graphic Design》 1993 年版

图 1-28 载《Best of Graphic Design》 1993 年版